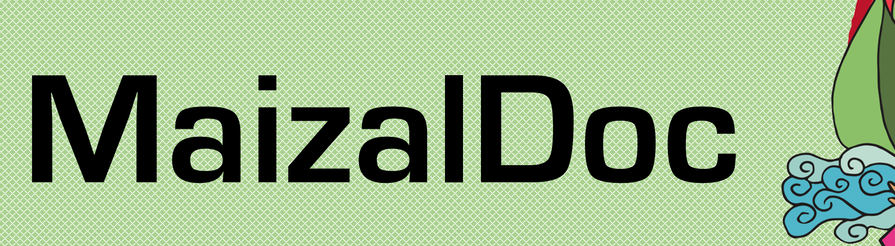

Taller intensivo documental

Quito-Ecuador

5 al 10 de marzo 2018

Sede: Chawpi – Laboratorio de creación

¿Qué es documental?

- ¿Por qué definirlo?
- Los inicios: Lumiere ¿Es documental?

- Metz nos dice que el cine es: "un simple procedimiento mecánico de registro, conservación y reproducción de espectáculos visuales en movimiento".

- El sentido actual de la palabra es del periodo 1910 -15. Periodo en que Griffith: "hará una síntesis de procedimientos ya inventados, que utilizara de manera sistemática, con una gran sentido de la funcionalidad y de la económica narrativa" y que plasmará en el "Nacimiento de una nación" (1915).

Los 4 items de Nichols

- El mostrar (showing): derivado del cine de atracciones y la documentación científica
- El contar (telling): que se da de la suma de un estilo, derivado de las vanguardias de aquellos años, más la trama, que un autor nos quiere narrar.
- La experimentación (poetic form): surge de la photogenie y de las vanguardias del siglo XIX.
- El punto de vista del autor (the voice of filmmaker): Una perspectiva y visión del mundo, es la que confluirá los otros items del género.

Grierson lo define

- A partir de “Moana”de Flaherty (1926)

  “Moana constituye una relación visual de acontecimientos que ocurren en la vida cotidiana de un joven polinesio y tiene, por eso valor documental”, asignándole ese valor a todas aquellas películas que tengan un: “tratamiento creativo de la actualidad”

- Décadas diferentes – realidades diferentes (Línea histórica)

La representación

- El documental nos ofrece representaciones o similitudes fotográficas y auditivas del mundo

- Patricio Guzmán nos dice que: “Desde su aparición, las obras documentales han sido formas de representación y nunca "ventanas de la realidad". El realizador es un testigo que participa y no es un observador neutral” (PUNTO DE VISTA DEL AUTOR que opta por registrar una u otra cosa)

- Las tomas reales siempre son, forzosamente, una selección de entre todas las tomas posibles. (KRACAUER)

¿Quién define que es documental?

- El autor
- El público
- El espacio

Cinco elementos claves como realizadores

- El punto de vista del autor
- La ética
- La objetividad vs la subjetividad.
- La memoria
- El proceso

Los 6 modos de Nichols

AÑOS 20

- Expositivo: Aborda realidades mundiales de manera muy directa y didáctica.

- Poético: Articula fragmentos del mundo de manera poética, puede ser bastante abstracto.

AÑOS 60

- Observacional: Registra las cosas como sucede, busca la objetividad. No opina ni reconstruye.

- Participativo: Entrevista o interactúa con los sujetos. Usa material de archivo para reconstruir la historia

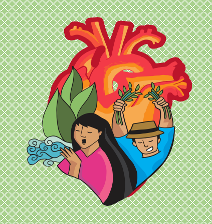

AÑOS 80

- Reflexivo: Cuestiona la forma documental. Se busca la subjetividad y se siente la presencia del realizador detrás del documental.

- Performativo: Subraya dentro de un discurso objetivo una aproximación subjetiva. La presencia del realizador es abierta y muchas veces el documental es sobre él o su realidad.

Tipos de documental

- **Falso Documental:** Parodia y critica de las convenciones del cine documental. Cuestionamiento de la verdad

- **Lo (auto) biográfico en el documental** [cine familiar, retratos y diarios filmados]: Gira la cámara y reflexiona sobre su propia identidad, las relaciones familiares y lo personal.

- **Docudrama**: Películas que transitan por una línea, ya casi invisible, que separa a la ficción del documental. Los realizadores llaman a sus films: "películas". Cuestionamiento de la verdad

- **Foundfootage:** Utilización del material de archivo con el fin de producir un efecto de verosimilitud histórica, un manejo más experimental o buscar una reflexión al ser reexaminado desde la apropiación, el desmontaje y la recontextualización.

- **El cine ensayo:** Ensayista cinematográfico. Usa material de diferentes procedencias, voz en off y muchas horas de edición. Reconstruya su realidad para que nosotros las veamos

Documental reflexivo

- El documental reflexivo intenta aumentar la atención y conciencia sobre el espectador en la intervención cinematográfica en el proceso de representación.
- ¿Cómo se ha representado el mundo histórico?
- ¿De qué manera influye la intervención cinematográfica en esta representación?
- ¿Formamos o deformamos la "realidad"? ¿Qué rol juega el equipo de realización?

- Hay un paso de la observación a la interacción
- Adquiere dimensiones éticas, políticas y estéticas
- Se pone en cuestión los modos de representar, más que la narración histórica

- Todo documental por más verosimil que parezca, sigue siendo una construcción

- Se pone en cuestión las convenciones del documental

- Hay una presencia cuestionadora que expresa un posicionamiento

- Se evidencia el punto de vista y su intención

Cine ensayo

- El énfasis está en el proceso reflexivo, y no en la reflexión misma

- La reflexión la llevamos desde las imagenes, con una aproximación retórica para encontrar nuestros modos narrativos

- Se desnuda la identidad del que moviliza el proceso reflexivo y el modo de representación

- No se trata de reflexionar e ilustrar lo reflexionado como el documetnal expositivo

- Tampoco es registrar imagenes y buscarles sentido a través de una voz

- Se reflexiona representando, se representa reflexionando

Documental autobiográfico

- Narrar en primera persona situaciones familares o ligadas al mundo de lo íntimo y privado
- Una puesta en escena de la trayectoria de vida
- La cámara busca retratar una mirada hacia dentro
- Un punto de vista de lo cotidiano para ver el mundo desde si mismos

- Cuestiona la presencia omnisciente capaz de dominar la realidad
- Lo "real" se aproxima desde el valor imaginario, testimonial y autobiográfico
- El sujeto narrador coincide con el sujeto narrado

- El testimonial en voz en off es subjetiva, posiciona el pensamiento personal, es una voz que no tiene certezas.

- Se puede representar en:
  - Diarios de vida cinematográficos
  - Diarios de viaje filmados
  - Autoretratos

Relatos del presente

- Una mirada al presente y un pasado inmediato
- No reconstruye relatos de vida, intenta unir fragmentos que ayuden a mirar un momento específico de vida
- El detonante está en una crisis personal que sustenta el eje argumental
- Habrán esperanzas
- Pers pec plejia

Retratos familiares

- Exploran la identidad del autor(a) en su relación y diálogo con otros
- El detonante esta en un secreto o silencio familiar
- El cuestionamiento a los origines propios de su relación familiar
- Relatos íntimos y privados que se emparentan con la historia nacional

- No bodys Business
- Hija

Trabajos de memoria

- Articulan el recuerdo individual con la memoria colectiva
- Narran relaciones del pasado y presente
- La narrativa es una busqueda constante para dar respuesta a la ausencia, e intenta aportar a los procesos de reparación

- El telón de azúcar
- El edificio de los chilenos

Documental perfomativo

- Lo performativo es la capacidad de las palabras e imágenes para reproducir la "realidad"
- La representación audiovisual se carga de fuerza para las libertades poéticas (flashbacks, imágenes congelas, planos fragmentos) para armar un diario íntimo, la confesión, el testimonio.
- La experiencia subjetiva como recurso para plantear problemáticas sociales y políticas que salen del dominio del individuo

- Los rubios
- Tarnation

Documental y usos de archivo

- El archivo como material recurrente en el documental para:
  - Dar verosimilitud histórica
  - Reconstruir épocas
  - Reconstruir la vida de un personaje
  - Autobiografía
  - FoundFootage (re-utilizar – resignificar)
- Uso expresivo al archivo, que ayude a la narración: (fotografías, videos, audios, archivos de prensa escrita, documentos personales, postales, cartas, archivos familiares, históricos)

Documental Found Footage

- Darle un sentido distinto al que tenían originalmente a partir del remontaje
- Crear nuevos contextos para provocar desde las imagenes expresiones que no muestran en su uso original
- Apropiarse de materiales ajenos, ensamblarlos en otras estructuras, crear sentidos nuevos.